

Universidad de Concepción

DEPARTAMENTO DE
MÚSICA

PANORAMA DE LA MÚSICA POPULAR 2009

Las manifestaciones de la Nueva Canción en Latinoamérica

PRIMERA PARTE

ANTECEDENTES: LOS MOVIMIENTOS POLÍTICO-SOCIALES DE IZQUIERDA

Por supuesto, hablar de la izquierda política nos remite de inmediato a la teoría de Marx y todo su posterior desarrollo, fundamento ideológico para el advenimiento de las revoluciones sociales que marcaron fuertemente la evolución política del mundo y los senderos del pensamiento humano desde el siglo XIX.

La Revolución de Octubre en Rusia iba constituirse un factor determinante para la propagación de la ideología marxista y sus derivaciones. Como consecuencia de su impacto surgen rápidamente una serie de núcleos y partidos de izquierda que articulan campañas de divulgación del pensamiento comunista/socialista entre las clases desposeídas.

América, continente joven donde los sistemas políticos autónomos aún no han logrado una plena consolidación y persiste la hegemonía de las clases oligarcas, se ofrece como terreno propicio a la emergencia de movimientos sociales y el desarrollo de estrategias políticas que propendan a un desplazamiento de los espacios de poder.

El evento más categórico que determinará ya no el arraigo, sino el ascenso de la facción política “subalterna” será la caída de Fulgencio Batista y ascenso al poder de Manuel Urrutia Lleó el 1 de enero de 1959, culminación de la Revolución Cubana.

Posteriormente, Fidel Castro y su hermano Raúl, caudillos del Ejército Rebelde, una de los principales grupos armados que colaboró en la guerrilla, iniciaron una campaña que acabó posicionando a Fidel en el poder.

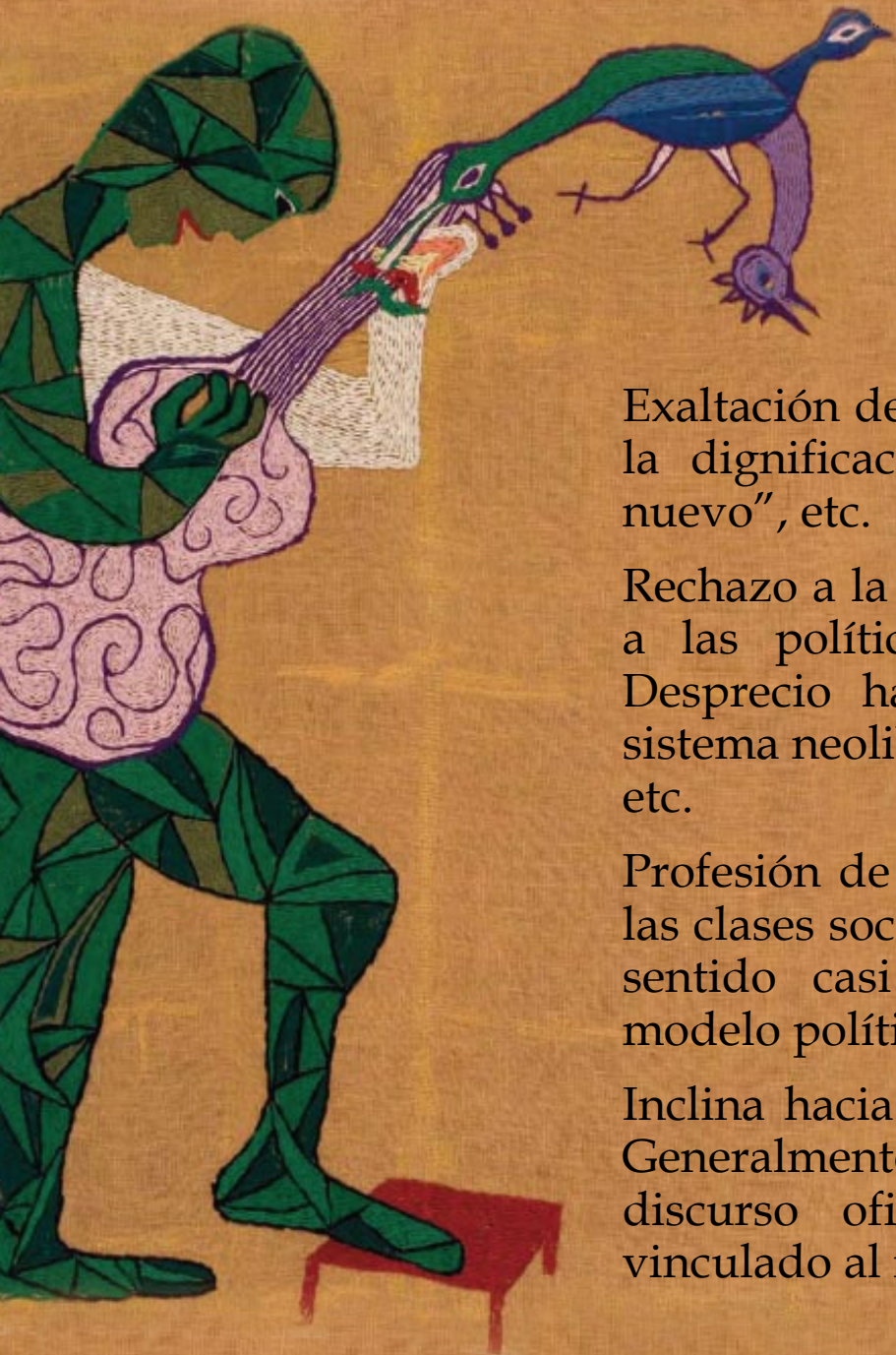
El triunfo de la revolución cubana instaló un nuevo paradigma que no sólo cristalizó las pretensiones de instalar los gobiernos socialistas en el continente, sino que alentó tanto la revolución armada como la articulación de dispositivos que obraran en favor de la permanencia de los mismos.

De esta forma, la Nueva Canción se constituirá en un movimiento transversal a prácticamente toda Latinoamérica que se caracteriza por su fuerte compromiso social y su propagandismo político.

Centra su desarrollo en la década de los '60s, con desfases según la realidad de cada país, pero compartiendo siempre el referente de los imaginarios despertados a partir de los ideales del marxismo, la Revolución Cubana y figuras mitificadas como la de Ernesto Che Guevara.

Pese a su posición reaccionaria ante las manifestaciones simbólicas propias del imperialismo, naturalmente asociado a Europa Central y Norteamérica, la supuesta tradición trovadoresca a la que remite en algún momento la emparenta directamente con la canción de autor, antecedente del folk rock estadounidense.

CARACTERÍSTICAS:

Exaltación de los ideales marxistas. Se potencian imágenes como la dignificación del trabajo, la lucha de clases, el “hombre nuevo”, etc.

Rechazo a la intervención extranjera de toda índole y sobre todo a las políticas imperialistas de las potencias hegemónicas. Desprecio hacia los efectos asociados a la instalación de un sistema neoliberal: consumismo, desigualdad económica y social, etc.

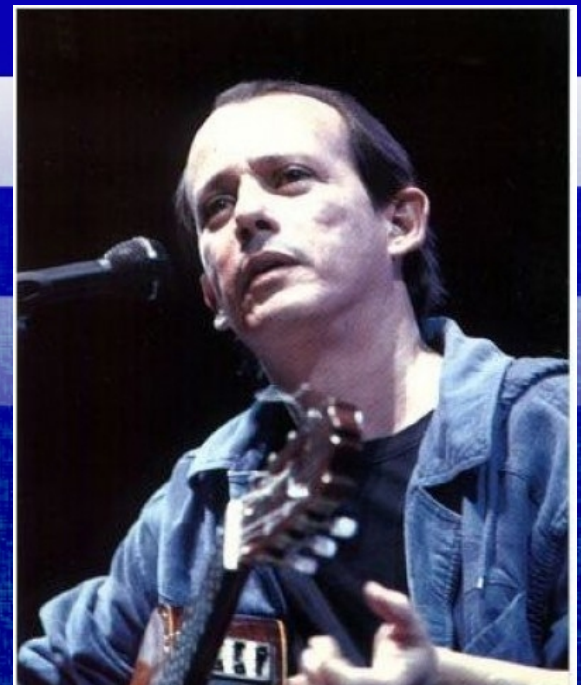
Profesión de respeto por el campesino, el obrero, y, en general, las clases sociales más desposeídas, a las que se les aborda en un sentido casi catequético que pretende la perpetuación del modelo político al que adhiere.

Inclina hacia lo tradicional folklórico y las culturas marginales. Generalmente adopta elementos culturales que se distancian del discurso oficializado sobre la identidad y el imaginario vinculado al mismo.

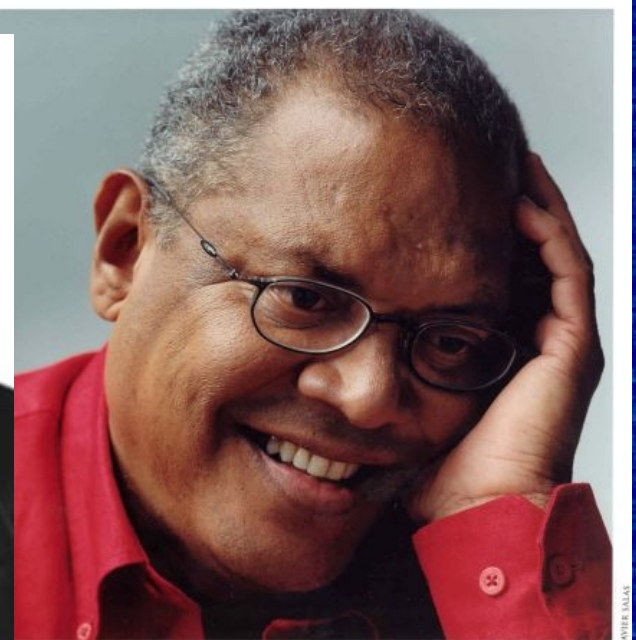
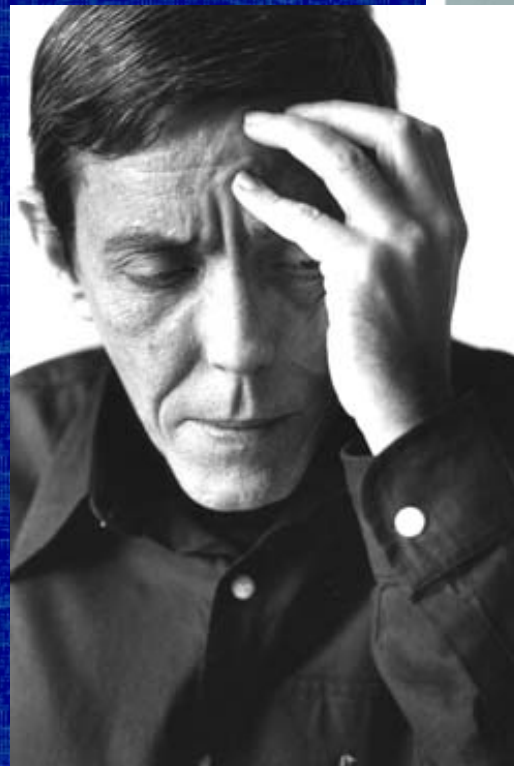
CULTORES:

Cuba (Nueva Trova)	→	Sara González, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, etc.
Chile (Nueva Canción)	→	[Violeta Parra], Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún, etc.
Perú	→	[Chabuca Granda]
Argentina	→	Atahualpa Yupanqui, José Larralda, Mercedes Soza, etc.
Uruguay	→	Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, etc.
Nicaragua	→	Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy.
Brasil (Tropicalia)	→	[Chico Buarque] Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, María Bethania, etc.

SEGUNDA PARTE
CORRIENTES

CUBA:
NUEVA TROVA

Hacia mediados de la década del '60 surge en la isla de Cuba un movimiento musical y cultural que adoptará el nombre de Nueva Trova, caracterizado por su propuesta innovadora en base a los recursos estilísticos propios de las músicas campesinas locales, pero sofisticados en su transferencia a un formato heredado de la canción de autor.

Sus antecedentes se remontan a Pepe Sánchez, leyenda nacional que habría operado a fines del siglo XIX y cuya imagen habría sido de gran influencia para Sindo Garay (1867-1968), predecesor inmediato a la primera generación de la Nueva Trova.

Aún cuando fue leve, su relación con plataformas representativas de la música norteamericana y particularmente el rock, provocó que su aceptación por el régimen socialista no fuese inmediata. Sin embargo, el nuevo estilo pronto se reveló como defensor de la Revolución y partidario declarado del mensaje ideológico socialista y nacionalista que la sustentaba.

El grupo de músicos vinculados al movimiento encontrará apoyo a través de la Casa de las Américas, organismo a través del cual se realizarán recitales y grabaciones colectivas e individuales, que son puestas en circulación tanto dentro como fuera de las fronteras del país.

Otro organismo de relevancia será el Grupo de Experimentación Sonora del ICACIC (GESI, 1969), en el que participaría toda una generación de músicos emergentes, entre ellos los más trascendentes para el panorama general americano: Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.

En él, bajo la dirección del connotado compositor y guitarrista Leo Brower, los nuevos músicos consolidarán el movimiento a la vez que recibían instrucción musical a través de líneas de trabajo bien definidas en las que exploraron los diversos estilos musicales tradicionales y contemporáneos.

Pertenecen al movimiento Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Sara González, Santiago Feliú, Vicente Feliú, Augusto Blanca.

La prolongación del régimen comunista en Cuba, se ha favorecido la permanencia del género en el tiempo, con personajes como Gema y Pavel, Vanito Brown, Eduardo Calero y Rolando Miguel, entre otros.

BRASIL:

TROPICALIA

En Brasil, el movimiento de la Nueva Canción se asocia a dos corrientes. Uno de ellos, el tropicalismo o Tropicalia, supuso la articulación de un discurso político a través de la apropiación de elementos tanto internos como externos, configurando una fusión donde es posible detectar elementos vinculantes al rock'n roll, la canción popular, el bossa nova, etc.

Su mezcla tiende a lo Kitsch, como parte de su propuesta estética: “queremos que suene feo”.

Destacan artistas como Caetano Veloso, Gal Costa, María Bethania, Nara Leão, Rita Lee (Os Mutantes) y Torquato Neto, entre otros.

CHICO BUARQUE

Chico Buarque de Hollanda es un artista multifacético que ha incursionado tanto en la música, el teatro, el cine y la literatura.

Musicalmente, constituye la contraparte del tropicalismo. Desarrolla una canción política de resistencia que se ciñe a las formas más tradicionales de su país.

Se caracteriza por abordar las temáticas sociales con una poética sutil y muy aguda, a la manera de la Nueva Trova pero distante del propagandismo político.